HEINRICH ISAAC
Missa De Apostolis

THE TALLIS SCHOLARS
Directed by Peter Phillips

POTENTISSIMVS MAXIMVS ET INVICTISSIMVS CÆSAR MAXIMILIANVS
QVI CVNCTOS SVI TEMPORIS REGES ET PRINCIPES IVSTICIA PRVDENCIA
MAGNANIMITATE LIBERALITATE PRÆCIPVE VERO BELLICA LAVDE ET
ANIMI FORTITVDINE SVPERAVIT NATVS EST ANNO SALVTIS HVMANÆ
M CCCC LIX DIE MARCH IX VIXIT ANNOS LIX MENSES IX DIES XXV
DECESSIT VERO ANNO M D XIX MENSIS IANVARII DIE XII QVEM DEVS
OPT MAX IN NVMERVM VIVENCIVM REFERE VELIT

Gimell

CONTENTS

Track listing and credits ☞ *page 3*

Music note ☞ *page 5*

Sung texts and translation ☞ *page 9*

Notice en Français ☞ *page 13*

Textes chantés et traduction ☞ *page 17*

Kommentar auf Deutsch ☞ *Seite 21*

Gesangstexte und Übersetzung ☞ *Seite 26*

Heinrich Isaac (*c.*1450–1517)

	Missa De Apostolis	29.00
	Kyrie	7.58
1.	*Kyrie I*	2.23
2.	*Christe*	2.59
3.	*Kyrie II*	2.34
	Gloria	10.48
4.	*Gloria in excelsis Deo*	1.46
5.	*Gratias agimus tibi*	1.34
6.	*Domine Fili unigenite*	2.37
7.	*Qui tollis peccata mundi*	1.46
8.	*Quoniam tu solus sanctus*	1.03
9.	*Tu solus altissimus*	2.03
	Sanctus & Benedictus	5.56
10.	*Sanctus*	2.50
11.	*Benedictus*	3.07
	Agnus Dei	4.18
12.	*Agnus Dei I*	0.34
13.	*Agnus Dei II*	3.06
14.	*Agnus Dei III*	0.38
	Optime pastor	9.37
15.	Optime divino	4.42
16.	Vobis religio	4.55
	Tota pulchra es	8.56
17.	Tota pulchra es	4.15
18.	Flores apparuerunt	4.41
	Regina caeli laetare	6.12
19.	Regina caeli laetare	1.15
20.	Quia quem meruisti portare	1.40
21.	Resurrexit	1.21
22.	Ora pro nobis Deum	1.56
	Resurrexi et adhuc tecum sum	8.40
23.	Resurrexi	3.19
24.	Domine probasti me	1.21
25.	Gloria Patri	0.34
26.	Resurrexi (repeat)	3.26
	Virgo prudentissima	12.25
27.	Virgo prudentissima	5.20
28.	Vos, Michael	7.02
	Total Playing Time	74.50

The Tallis Scholars
Directed by Peter Phillips
Soprano I: Ruth Holton Deborah Roberts
Soprano II: Tessa Bonner Sally Dunkley
Alto: Robert Harre-Jones Adrian Hill
Tenor: Charles Daniels Nicolas Robertson
Bass I: Stephen Charlesworth Donald Greig
Bass II: Francis Steele Jeremy White
with Mark Padmore and Angus Smith
(tenors)

The *Portrait of Emperor Maximilian I* by Albrecht Dürer (1471–1538) is reproduced by kind permission of the Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria

Produced by Steve C Smith and Peter Phillips for Gimell Records
Recording Engineers: Mike Clements and Mike Hatch
Recorded in the Church of Saint Peter and Saint Paul, Salle, Norfolk, England

The copyright in this sound recording and in its accompanying sleeve notes, translations and visual designs, is owned by Gimell Records

℗ 1991 Original sound recording made by Gimell Records
© 2016 Gimell Records

IT WOULD BE going too far to say that Heinrich Isaac (*c*.1450–1517) is an unjustly neglected composer; yet his reputation is still confined to the limbo which contains so many of the leading figures of the Renaissance period. He is probably a little more performed than Philippe de Monte (1521–1603), a little less than Cristóbal de Morales (*c*.1500–1553); but in the company of those few who were rated amongst the very best in their lifetimes, Isaac has much to prove to modern audiences. No one would think on current evidence to mention him in the same breath as his great contemporary and fellow-Netherlander Josquin des Prés (*c*.1440–1521), yet in the early years of the sixteenth century they were held to be on the same level of achievement: the two pre-eminent composers in Europe.

If it became commonplace to treat Josquin and Isaac as a complementary pair, in the way that Lassus and Palestrina or Bach and Handel are, an instructive shift in emphasis would be achieved. No longer would Josquin be alone amongst the composers active around 1500 to have his music made available in inexpensive modern editions; perhaps the first monograph on Isaac would be written, bringing him out of the exclusive preserve of German-language scholarship; and perhaps the next edition of the *New Grove Dictionary* would give him more than the handful of columns which it publishes at the moment. But, most usefully, by comparing the styles of these two geniuses, a more solid background could be adduced against which to judge their work. For example, it tells us something important about Josquin's view of composition that he tended to keep to four-part textures even in music for grand occasions, whereas Isaac preferred the greater breadth of five or six voices. The bulk of the music on this recording is for six voices. As a result of his inclination for more intimate sounds, Josquin often constructed his contrapuntal lines of short motifs which he could combine in various permutations. Isaac, on the other hand, put greater trust in pure sound, and in doing so wrote longer spans of melody than Josquin: melodies which maintain a looser relationship to each other in the polyphonic ebb and flow. Nowhere is this more evident than in the supremely beautiful 'Gratias agimus' (Track 5) from the Gloria of the *Missa De Apostolis*. This collection of Isaac's sacred music, then, represents a first attempt to open up the particular sonorities of one of the greatest masters of choral sound.

A comparison between Josquin and Isaac is anyway encouraged by the fact that they were both born in the Low Countries in the middle of the fifteenth century and spent much of their early careers in Italy. Isaac was in Florence by 1485 in the service of Lorenzo de' Medici. His only other significant term of employment began in 1497 when he became court composer to the Emperor Maximilian I in Vienna, perhaps the most illustrious post available to a musician at that time. For the rest of his life he alternated between being resident in Vienna and Florence (though he never formally left Maximilian's service), eventually coming to prefer the latter, where he died.

Isaac's six-part *Missa De Apostolis* is based on a selection of Gregorian chants taken from the repertoire of the Feast of the Apostles. It will immediately be noticed that the music follows a number of the unusual and conservative liturgical procedures current in Germany and Austria around 1500, when this music was written. In particular a composer was expected to set the Mass in alternation between chant and polyphony, section by section and in every movement. This turns the Kyrie, for example, into a full invocation in nine separate sections. The chant duly carries straight through from the monophonic verses into the polyphony, appearing in all the different voice-parts at different times as a decorated *cantus firmus*. This process unfortunately breaks down in the Gloria where it proved impossible to rediscover the chant on which Isaac had based his music, and another one in the same mode had to be substituted. In addition the Credo was not set because it was not then customary to include it as part of the polyphonic Ordinary. In fact Isaac left a large body of separate polyphonic Credo settings, which presumably were used in contemporary services, but none was found to fit this particular chant and vocal scoring. Although his polyphonic sections are constantly being interrupted by statements of unadorned chant, Isaac managed to set his texts on the grandest scale. This unhurried breadth of effect is one of his most valuable artistic achievements.

Further illustration of this is provided by the two ceremonial motets which frame the remaining pieces on this recording. *Optime pastor* and *Virgo prudentissima* have a grandeur that no other Renaissance composer could rival. The spaciousness is achieved partly by the wide overall scoring of the voices, and partly by Isaac's habit of holding the chant parts back for special

moments, rather as Handel later rationed the use of the trumpets and timpani in his 'coronation' anthems. When the chant or chants enter (always in the middle two of the six voice parts), they do so with such solemnity that all the surrounding activity is quietened; and when they cease, the four outer voices immediately readopt faster-moving music. By alternating these two textures Isaac could build up to the final statements of the chant with an irresistible momentum.

Optime pastor was written to celebrate the meeting of Maximilian I's Chancellor, Cardinal Lang, with the newly elected Pope Leo X in December 1513. This had especial relevance for Isaac since Leo was Giovanni de' Medici, the son of Lorenzo the Magnificent his previous employer, and formerly one of Isaac's own pupils. This first meeting of the Pope and the Chancellor was a political event of the highest importance, encouraging both Isaac and the unknown poet of the main text of the piece to strain every faculty for references and hidden meanings. The words, written in hexameters, include clever allusions: the 'doctor' of the opening lines is derived from the word 'Medici' through the Latin 'medicus'; the 'queen of birds', which comes later in the first half, refers to the eagle in the imperial coat of arms; later still the 'king of beasts' is a pun on the lion or 'Leo', the Pope's name. The librettist even sneaks in a reference to one of Maximilian's main concerns of foreign policy – a war against the Turks. Isaac, for his part, undertook the doubly impressive task of setting his polyphony around two different plainchants, stated at the same time, each carrying texts relevant to the occasion, namely *Da pacem* and *Sacerdos et pontifex*. The chants are given complete in both halves of the motet, though, as was customary, this was done in diminution in the second part. Both halves end with the same words and similar music, the second statement splendidly extended into the most abstract pattern-music, a tribute to Isaac's Flemish training.

Tota pulchra es and *Regina caeli laetare* are Marian motets, adapted from antiphons; while *Resurrexi et adhuc tecum sum* is a setting of the Introitus for Mass on Easter Sunday. All three are based on chant, and in all of them Isaac disposed these melodies between the different voice-parts at random, though always in notes slightly longer than the surrounding polyphony so that an acute ear can pick them out. In *Regina caeli laetare* and *Resurrexi et adhuc tecum sum* the contours of the chant also

audibly influence the loose imitation with which the other voices commence, especially in the third and fourth parts of *Regina caeli laetare*. In *Tota pulchra es*, a supreme achievement, the technique is more intricate. In the first section the sopranos and tenors maintain a close dialogue which is almost canonic; but in the second this alliance breaks down, to be replaced by a looser framework. The rapt silences towards the end of the setting are balanced, at the beginning of the second section, by writing which is almost recitative: the *altitonans* voice (sung on this recording by a high tenor) describes delicate turns and arabesques, whilst accompanied by harmonized chant which sustains long notes around it.

Virgo prudentissima was probably composed in about 1507, when Maximilian I was laying plans for his coronation as Holy Roman Emperor. The plainsong *Virgo prudentissima* is the antiphon to the Magnificat at First Vespers on the Feast of the Assumption. The motet's text, by the humanist Vadian, is founded on the hope that the Virgin will look mercifully on Maximilian, having received the intercessions of the three Archangels. The 'Georgius' mentioned in the second section was Jurij (Georg) Slatkonja, Maximilian's *Kapellmeister* and later Bishop of Vienna. Just as in *Optime pastor*, Isaac maintains a strong stylistic difference between those sections which include chant and those without it, though here the contrast is more marked. The duets are longer and more lively; the long-note sections more massive because they move more slowly. The build-up to the end is typically impressive, capped by another abstract musical pattern: a pun on the solmization syllables taken from the final words of the text 'ut sol' ('as the sun'), which in untransposed pitch was equivalent to the notes C and G respectively.

© 1991 Peter Phillips

Missa De Apostolis, *Tota pulchra es* and *Regina caeli laetare* were edited by Peter Phillips for Gimell Records. *Resurrexi et adhuc tecum sum* was edited by Ivan Moody for Gimell Records. *Optime pastor*, taken from the series *Das Chorwerk* (founding editor Friedrich Blume), was edited by Albert Dunning and is recorded with the kind permission of the publishers Möseler Verlag, Wolfenbüttel. *Virgo prudentissima* was edited by Nigel Davison and is recorded with the kind permission of the publishers Mapa Mundi.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison ymas.	Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy upon us.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.	Glory to God in the highest and on earth peace to men of goodwill. We praise you. We bless you. We worship you. We glorify you. We give thanks to you for your great glory. Lord God, heavenly King, almighty God the Father, O Lord, the only begotten Son, Jesus Christ. Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You sit at the right hand of the Father, have mercy on us. For you only are holy. You only are the Lord. You only are the most high, Jesus Christ. With the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen.
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.	Holy, holy, holy, Lord, God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.	Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.

Optime pastor

Optime divino date munere pastor ovili,
Tandem qui laceri medicus gregis ulcera sanes,
Sis felix pecori et nobis tuque ipse beatus.
Sit totum pacare gregem tibi cura perennis;
Reddatur pax alma tuis pax aurea saeptis,
Et tua, qua polles, tam blando fistula cantu
Foedere cornipetas concordi vinciat agnos.
Reginam volucrum regi tibi iunge ferarum,
Reddatur vobis ut abactis vestra Chimaeris.
Postmodo concordes generosi pectoris iras
In Turcas animate, lupos et monstra Canopi.
Nulla gregi quadrupes, volucrisve inimica resistet,
Dum videant aquilamque ducem verumque leonem,
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.

Vobis religio parque est reverentia recti.
Vis animi et pietas clementiaque insita vobis.
Par mundi imperium et gladius debetur utrique.
Vera ergo auspiciis vigeat sapientia vestris
Floreat et sanctis cum moribus inclita virtus;
Sit suus ingenuis honor artibus et sua merces.
Tum Medico exsultent colles et pascua plaudant
Pontifici et tanto laetetur Caesare mundus.
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.
Amen.

Tenor I Cantus firmus
Da pacem Domine in diebus nostris:
quia non est alius qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Tenor II Cantus firmus
Sacerdos et pontifex et virtutum artifex,
bonus pastor in populo.
Sic placuisti Domino.

Most worthy shepherd, granted to the flock by heaven's gift,
doctor, who at long last cure the sores of your wounded flock,
may you be a blessing to your flock and to us, and be yourself
blessed. May soothing all your flock be your eternal care;
let bountiful peace, golden peace, return to your folds, and may
your shepherd's pipe, in which you excel, that pipe with its
caressing song, bind your butting lambs in pact of concord.
Join the queen of birds to yourself, the king of beasts, that once
the Chimaeras are driven away your flock may be restored to
you as your own. Then kindle the united wrath of your noble
heart against the Turk, wolves and monsters of Canopus.
No beast nor hostile bird shall withstand the flock,
when they see the eagle as leader, and the true lion.
These holy prayers the praise-singers of Caesar re-echo.

In you do religion and reverence for right exist side by side.
In you are planted force of mind, piety and mercy, equal
share of world dominion and the sword is owed to you both.
Therefore let true wisdom flourish under your guidance,
and may glorious virtue blossom with holy ways.
May the liberal arts have their due reward.
Then may the hills rejoice in the Doctor, and the pastures
applaud the Pontiff, and the world delight in so great a Caesar.
These holy prayers the praise-singers of Caesar re-echo.
Amen.

Give peace in our time, O Lord,
For there is no other that fights for us,
but only You, our God.

Priest and Pontiff and Maker of virtues,
good shepherd amidst the people,
thus have you pleased the Lord.

Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te;
favus distillans labia tua;
mel et lac sub lingua tua;
odor unguentorum tuorum super omnia aromata:
iam enim hiems transiit, imber abiit et recessit:
Flores apparuerunt;
vineae florentes odorem dederunt,
et vox turturis audita est in terra nostra:
surge, propera, amica mea:
veni de Libano, veni, coronaberis.

You are all-fair, my beloved, nor is there any stain in you;
your lips drip sweetness like the honeycomb;
honey and milk are under your tongue;
the scent of your perfumes is beyond all spices:
for now is the winter past; the rain is over and gone:
the flowers have appeared;
the flourishing vineyards have given forth their fragrance,
and the voice of the turtle-dove is heard in our land.
Arise, my beloved, make haste:
come from Lebanon, come and you shall be crowned.

Regina caeli laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Be joyful, Queen of heaven, alleluia:
for the one you were deemed worthy to bear, alleluia,
is risen, as he said he would, alleluia.
Pray to God for us, alleluia.

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

I am risen, and am with you still, alleluia:
You have set Your hand upon me, alleluia:
wonderful is the knowledge of You, alleluia.

Domine probasti me et cognovisti me.
Tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Lord, You have searched me out and known me.
You know my sitting down and my rising up.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

I am risen, and am with you still, alleluia:
You have set Your hand upon me, alleluia:
wonderful is the knowledge of You, alleluia.

Virgo prudentissima, quae pia gaudia mundo attulit,
ut sphaeras omnes transcendit
et astra sub nitidis pedibus radiis,
et luce chorusca liquit,
et ordinibus iam circumsepta novenis
ter tribus atque ierarchiis excepta.

When the most wise Virgin, who brought holy joy to the world,
passed beyond all spheres
and left the stars beneath her glistening feet
in gleaming radiant light,
she was surrounded by the ninefold Ranks
and received by the nine Hierarchies.

Supremi ante Dei faciem steterat, patrona reorum.
Dicite qui colitis splendentia culmina Olimpi:
Spirituum proceres, Archangeli et Angeli
et alme Virtutesque Throni vos Principum,
et agmina sancta, vosque Potestates,
et tu Dominatio caeli flammantes Cherubin,
verbo Seraphinque creati,
an vos laetitiae tantus perfuderit unquam sensus,
ut aeterni Matrem vidisse tonantis consessum.
Caelo, terraque, marique potentem Reginam,
cuius numen modo spiritus omnis
et genus humanum merito veneratur adorat.

The protector of sinners, she stood before the face of Almighty
God. You who inhabit the dazzling heights of Heaven,
Leaders of the Spiritual Host, Angels and Archangels,
bountiful Virtues, and you Thrones of Principalities,
holy armies, Powers,
Dominions of Heaven, fiery Cherubim,
and Seraphim created from the Word, say whether
such a feeling of joy has ever overwhelmed you as when you
saw the assembly of the Mother of the everlasting Almighty.
She is the Queen, powerful in Heaven, on land and at sea;
whose majesty every spirit and every human being
rightly praises and adores.

Vos, Michael, Gabriel, Raphael testamur
ad aures illius, ut castas fundetis vota precesque
pro sacro Imperio, pro Caesare Maximiliano.
Det Virgo omnipotens hostes superare
malignos; restituat populis pacem
terrisque salutem.
Hoc tibi devota carmen Georgius arte ordinat Augusti
Cantor Rectorque Capellae.
Austriacae praesul regionis, sedulus omni,
se in tua commendat studio pia gaudia mater.
Praecipuum tamen est Illi
quo assumpta fuisti,
quo tu pulchra ut luna micas electa es,
et ut sol.

You we invoke, Michael, Gabriel and Raphael,
to pour upon her chaste ears our prayers and entreaties
for the sacred empire and for Maximilian the Emperor.
May the all-powerful Virgin grant that he conquer
his wicked enemies, and restore peace to the nations
and safety to the land.
With faithful skill Georgius, the Emperor's Precentor
and Kapellmeister, rehearses this anthem for you.
Austria's Protector, diligent in everything,
earnestly commends himself, Mother, to your tender joys,
The highest place, however, belongs to Him
by whom you were taken up,
through whom you shine, beautiful as the moon,
and are as excellent as the sun.

Tenor Cantus firmus
Virgo prudentissima, quo progrederis,
quasi aurora valde rutilans? Filia Sion.

Virgin most wise, where are you going,
glowing brightly like the dawn? Daughter of Sion!

Tota formosa et suavis es:
pulchra ut luna, electa ut sol.

Wholly fair and sweet you are,
beautiful as the moon, excellent as the sun.

DIRE QUE Heinrich Isaac (v. 1450–1517) est un compositeur négligé à tort serait exagéré. Il n'est cependant pas encore sorti de l'oubli où sont plongées tant de figures importantes de la Renaissance. Sa musique est sans doute interprétée un peu plus souvent que celle de Philippe de Monte (1521–1603) et un peu moins que celle de Cristóbal de Morales (v. 1500–1553), mais parmi les quelques compositeurs qui, de leur vivant, passaient pour les plus grands, il n'a pas encore fait ses preuves auprès du public moderne. À l'evidence, nul ne songerait à le considérer comme l'égal de son grand contemporain et compatriote Josquin des Prés (v. 1440–1521), même si, au début du XVIe siècle, ils étaient tenus pour les deux compositeurs européens les plus éminents.

Si Josquin et Isaac étaient désormais associés de manière complémentaire et toute naturelle, comme c'est le cas pour Lassus et Palestrina ou Bach et Handel, cela apporterait une intéressante remise en perspective. Josquin ne serait plus le seul compositeur ayant écrit vers 1500 dont la musique soit disponible dans des éditions modernes peu coûteuses. On pourrait peut-être lire la première monographie sur Isaac, qui le sortirait ainsi du domaine réservé où le tient l'érudition en langue allemande. Et la prochaine édition du *New Grove Dictionary* lui consacrerait peut-être plus que quelques colonnes, comme c'est le cas pour l'instant. Mais, plus profitable encore, une comparaison entre les styles de ces deux génies fournirait un cadre plus solide pour juger leur oeuvre. Ainsi, le fait que Josquin adoptait généralement des textures à quatre voix même dans la musique destinée à de grandes occasions nous révèle un aspect important de sa manière de composer, alors que Isaac préférait l'ampleur de cinq ou six voix. L'ensemble des oeuvres figurant sur ce disque est écrit pour six voix. Étant enclin à des sonorités plus intimes, Josquin élaborait souvent ses lignes contrapuntiques à partir de motifs brefs pouvant être permutés de différentes manières. Isaac, en revanche, se fiait surtout au son pur et, par conséquent, écrivait des phrases mélodiques plus longues que Josquin – des mélodies qui sont reliées de manière moins rigide dans le flux et le reflux polyphonique. Ceci apparaît de manière absolument évidente dans le fort magnifique «Gratias agimus» (piste 5) du Gloria de la *Missa De Apostolis*. La musique sacrée d'Isaac proposée ici tente donc pour la première fois de faire découvrir les sonorités particulières de l'un des plus grands maîtres du son choral.

La comparaison entre Josquin et Isaac est de toute façon favorisée par le fait qu'ils naquirent tous deux aux Pays-Bas, au milieu du XVe siècle, et que le début de leur carrière se déroula pour une bonne part en Italie. Dès 1485, Isaac était à Florence au service de Laurent de Médicis. Sa seule autre période importante de travail commença en 1497 lorsqu'il devint compositeur de la cour de l'empereur Maximilien Ier, à Vienne – poste qui, à l'époque, était peut-être le plus illustre pour un musicien. Bien qu'il n'ait officiellement jamais quitté le service de Maximilien, il passa le reste de sa vie entre Vienne et Florence, préférant au bout du compte cette dernière, où il mourut.

La *Missa De Apostolis* à six voix de Isaac est fondée sur un choix de chants grégoriens empruntés au répertoire de la Fête des Apôtres. On peut noter tout de suite que la musique suit un certain nombre des pratiques liturgiques traditionnelles et inhabituelles en vigueur en Allemagne et en Autriche vers 1500, date à laquelle elle fut écrite. En particulier, un compositeur était censé composer la messe en faisant alterner plain-chant et polyphonie (*cantus figuralis*), pour chaque partie de la liturgie et dans tous les mouvements. De ce fait, le Kyrie devient, par exemple, une invocation en neuf parties distinctes. Le plain-chant passe dûment des versets monophoniques à la polyphonie, figurant comme un *cantus firmus* orné dans toutes les différentes parties mélodiques à des moments distincts. Ce processus s'interrompt malheureusement dans le Gloria car il a été impossible de retrouver le plain-chant sur lequel Isaac avait fondé sa musique, et il a donc fallu lui en substituer un autre sur le même mode. De plus, le Credo ne fut pas mis en musique car il n'était pas d'usage alors de l'inclure dans l'ordinaire polyphonique. En fait, Isaac a laissé un grand nombre de Credo polyphoniques composés séparément et probablement utilisés lors de services contemporains, mais aucun n'a semblé convenir à ce plain-chant et à cet arrangement vocal particuliers. Bien que les parties polyphoniques soient constamment interrompues par des énonciations de plain-chant sans ornement, Isaac a réussi à donner à ses textes une véritable grandeur. Cette pondération dans l'ampleur est l'une de ses réussites artistiques les plus remarquables.

Ceci est également illustré par les deux motets cérémoniels qui figurent au début et à la fin de cet enregistrement. *Optime pastor* et *Virgo prudentissima* sont d'une splendeur inégalée par tout autre compositeur de la Renaissance. La spaciosité est en partie conférée par l'ample

arrangement général des voix et par l'habitude d'Isaac de garder les parties de plain-chant pour des moments particuliers, un peu à la manière dont, plus tard, Handel restreignit l'emploi des trompettes et des timbales dans ses *Coronation Anthems*. Quand le plain-chant ou les plains-chants apparaissent (toujours aux deux voix intermédiaires des six parties mélodiques), c'est avec une telle solennité que tout autre mouvement musical s'apaise, et lorsqu'ils cessent, les quatre parties extrêmes retournent immédiatement à un rythme plus rapide. En alternant ces deux textures, Isaac parvint à insuffler un élan irrésistible aux énonciations finales du plain-chant.

Optime pastor fut écrit pour célébrer la rencontre, en décembre 1513, du cardinal Lang, chancelier de Maximilien Ier, avec le pape Léon X, qui venait d'être élu. Pour Isaac, cet événement avait un sens tout particulier puisque Léon était Jean de Médicis, l'un de ses anciens élèves, fils de Laurent le Magnifique, son précédent employeur. Cette première rencontre entre le pape et le chancelier fut un événement politique de première importance, donnant à Isaac et au poète inconnu du texte principal de l'oeuvre l'occasion de faire appel à tout leur talent pour jouer sur les références et les sens cachés. Les mots, écrits en hexamètres, comportent de fines allusions: le «médecin» des premiers vers est dérivé du mot «Médicis» via le latin «medicus»; la «reine des oiseaux» qui apparaît plus tard dans la première partie renvoie à l'aigle figurant sur les armoiries impériales; puis le «roi des animaux» est un jeu de mots sur le lion ou «Léon», le nom du pape. Le librettiste glisse même une allusion à l'un des soucis majeurs de Maximilien en matière de politique étrangère – une guerre contre les Turcs. Isaac, quant à lui, entreprit une tâche impressionnante à double titre, celle de composer sa polyphonie autour de deux plains-chants différents, énoncés au même moment, avec pour chacun des textes convenant à la circonstance, savoir *Da pacem* et *Sacerdos et pontifex*. Les plains-chants sont donnés dans leur intégralité dans les deux parties du motet bien que, selon l'usage, cela se fît en diminution dans la seconde partie. Les deux parties s'achèvent sur les mêmes mots et sur une musique semblable, la seconde se prolongeant de manière splendide en un schéma musical des plus abstraits, ce qui témoigne de la formation flamande d'Isaac.

Tota pulchra es et *Regina caeli laetare* sont des motets marials, adaptés d'antiennes, alors que *Resurrexi et adhuc tecum sum* est une mise en musique de l'introït pour la messe du dimanche pascal.

Tous trois sont fondés sur le plain-chant et, dans chacun, Isaac a disposé ces mélodies au hasard entre les différentes voix, même si les notes sont toujours un peu plus longues que la polyphonie environnante, si bien qu'une oreille attentive peut les reconnaître. Dans *Regina caeli laetare* et *Resurrexi et adhuc tecum sum* les contours du plain-chant influencent également de manière perceptible l'imitation peu serrée sur laquelle commencent les autres voix, surtout dans les troisième et quatrième parties de *Regina caeli laetare*. Dans *Tota pulchra es*, réussite absolue, la technique est plus complexe. Dans la première partie, les sopranos et les ténors entretiennent un dialogue étroit, presque en canon. Mais dans la seconde, cette union est rompue pour laisser la place à une structure plus relâchée. Les silences recueillis, vers la fin, sont équilibrés par une écriture presque récitative au début de la seconde partie: la voix *altitonans* (chantée ici par un ténor aigu) décrit des arabesques tout en finesse, accompagnée par le plain-chant harmonisé qui soutient de longues notes tout autour.

Virgo prudentissima fut probablement composé vers 1507, alors que Maximilien Ier projetait son couronnement comme empereur du Saint Empire romain germanique. Le plain-chant *Virgo prudentissima* est l'antienne du Magnificat des premières vêpres lors de la fête de l'Assomption. Le texte du motet, écrit par l'humaniste Vadian, repose sur l'espoir que la Vierge considèrera Maximilien avec bienveillance, après l'intercession des trois archanges. Le «Georgius» dont il est question dans la seconde partie était Jurij (Georg) Slatkonja, *Kapellmeister* de Maximilien et futur évêque de Vienne. Tout comme dans *Optime pastor*, Isaac maintient une nette différence stylistique entre les parties avec plain-chant et celles sans plain-chant, bien qu'ici le contraste soit plus marqué. Les duos sont plus longs et plus allègres, les parties en notes longues plus massives du fait qu'elles se meuvent plus lentement. La progression finale impressionnante et caractéristique est couronnée par un autre schéma musical abstrait: un jeu sur les syllabes de solmisation emprunté aux derniers mots du texte «ut sol» («comme le soleil»), qui, dans un registre non transposé, correspondaient respectivement aux notes do et sol.

© 1991 Peter Phillips

Traduction de Meena Wallaby

Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison ymas.

Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Nous te louons. Nous te bénissons.
Nous t'adorons. Nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi des cieux,
Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père,
toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous;
toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre déprécation;
toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es très haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Saint, saint, saint
Seigneur des armées célestes.
Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.

Optime pastor

Optime divino date munere pastor ovili,
Tandem qui laceri medicus gregis ulcera sanes,
Sis felix pecori et nobis tuque ipse beatus.
Sit totum pacare gregem tibi cura perennis;
Reddatur pax alma tuis pax aurea saeptis,
Et tua, qua polles, tam blando fistula cantu
Foedere cornipetas concordi vinciat agnos.
Reginam volucrum regi tibi iunge ferarum,
Reddatur vobis ut abactis vestra Chimaeris.
Postmodo concordes generosi pectoris iras
In Turcas animate, lupos et monstra Canopi.
Nulla gregi quadrupes, volucrisve inimica resistet,
Dum videant aquilamque ducem verumque leonem,
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.

Vobis religio parque est reverentia recti.
Vis animi et pietas clementiaque insita vobis.
Par mundi imperium et gladius debetur utrique.
Vera ergo auspiciis vigeat sapientia vestris
Floreat et sanctis cum moribus inclita virtus;
Sit suus ingenuis honor artibus et sua merces.
Tum Medico exsultent colles et pascua plaudant
Pontifici et tanto laetetur Caesare mundus.
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.
Amen.

Tenor I Cantus firmus
Da pacem Domine in diebus nostris:
quia non est alius qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Tenor II Cantus firmus
Sacerdos et pontifex et virtutum artifex,
bonus pastor in populo.
Sic placuisti Domino.

Très noble pasteur, accordé au troupeau comme un don du ciel. Médecin, qui guéris enfin les maux de ton troupeau blessé, sois source de bénédiction pour ton troupeau et pour nous, et sois toi-même béni. Que le bien-être de ton troupeau soit ton souci éternel; que la paix bienfaisante, la paix dorée, revienne à tes bercails, et que ton pipeau, sur lequel tu excelles, ce pipeau au chant caressant, lie tes agneaux cornus par un pacte de concorde. Que la reine des oiseaux se joigne à toi, roi des animaux. Et qu'une fois chassées les Chimères, votre troupeau vous revienne de juste droit. Puis enflamme la colère retenue dans votre noble coeur contre les Turcs, loups et monstres de Canope. Ni bête ni oiseau hostile n'oseront affronter le troupeau lorsqu'ils verront l'aigle à sa tête, et le lion lui-même. À ces saintes prières, ceux qui chantent les louanges de César font écho.

En vous cohabitent religion et vénération du droit. En vous sont enracinées fermeté d'esprit, piété et miséricorde. La souveraineté sur le monde et l'épée vous sont dues également à tous les deux. Ainsi, que la vraie sagesse prospère sous votre conduite, et que la vertu glorieuse s'épanouisse de sainte manière. Puissent les arts libéraux recevoir leur juste récompense. Qu'ainsi les collines tirent leur allégresse du Médecin et que les pâturages acclament le Pontife, et que le monde se réjouisse d'un si grand César. À ces saintes Prières ceux qui chantent les louanges de César font écho. Amen.

Accorde la paix à notre temps, ô Seigneur,
car nul autre que Toi ne combat pour nous,
nul autre que Toi, notre Dieu.

Prêtre et Pontife et Créateur de vertus,
bon pasteur parmi le peuple,
Tu as réjoui le Seigneur.

Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te;
favus distillans labia tua;
mel et lac sub lingua tua;
odor unguentorum tuorum super omnia aromata:
iam enim hiems transiit, imber abiit et recessit:
Flores apparuerunt;
vineae florentes odorem dederunt,
et vox turturis audita est in terra nostra:
surge, propera, amica mea:
veni de Libano, veni, coronaberis.

Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a nulle tache en toi;
tes lèvres, tel un rayon de miel, distillent la douceur;
sous ta langue, le lait et le miel;
tes parfums et leurs effluves ne sont à nul autre arôme pareils:
à présent l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'est éloignée,
les fleurs apparaissent,
les vignes en fleurs dégagent leurs senteurs,
et la voix de la tourterelle se fait entendre sur notre terre.
Lève-toi, ma bien-aimée, dépêche-toi:
quitte le Liban, quitte-le et tu seras couronnée.

Regina caeli laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Réjouis-toi, Reine des cieux, alléluia:
car celui que tu as été jugée digne de porter, alléluia,
est ressuscité, ainsi qu'il l'avait dit, alléluia.
Adresse tes prières à Dieu pour nous, alléluia.

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

Je suis ressuscité et suis toujours avec toi, alléluia:
ta main s'est posée sur moi, alléluia;
te connaître est merveille, alléluia.

Domine probasti me et cognovisti me.
Tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Seigneur, Tu m'as mis à l'épreuve et reconnu.
Tu sais quand je m'assieds et je me lève.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Hier, aujourd'hui et pour les siècles
des siècles. Amen.

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

Je suis ressuscité et suis toujours avec toi, alléluia:
ta main s'est posée sur moi, alléluia;
te connaître est merveille, alléluia.

Virgo prudentissima, quae pia gaudia mundo attulit,
ut sphaeras omnes transcendit
et astra sub nitidis pedibus radiis,
et luce chorusca liquit,
et ordinibus iam circumsepta novenis
ter tribus atque ierarchiis excepta.

Quand la très sage Vierge, qui apporta au monde
une sainte joie, disparut par-delà toutes les sphères
et laissa les astres sous ses pieds brillants,
dans une lumière radieuse,
elle fut entourée par les neuf choeurs des anges
et reçue par les neuf Hiérarchies.

Supremi ante Dei faciem steterat, patrona reorum.
Dicite qui colitis splendentia culmina Olimpi:
Spirituum proceres, Archangeli et Angeli
et alme Virtutesque Throni vos Principum,
et agmina sancta, vosque Potestates,
et tu Dominatio caeli flammantes Cherubin,
verbo Seraphinque creati,
an vos laetitiae tantus perfuderit unquam sensus,
ut aeterni Matrem vidisse tonantis consessum.
Caelo, terraque, marique potentem Reginam,
cuius numen modo spiritus omnis
et genus humanum merito veneratur adorat.

Protectrice des pécheurs, elle se tint devant Dieu tout-puissant. Vous qui séjournez dans les hauteurs étincelantes du Ciel, chefs des Légions du Ciel, Anges et Archanges, Vertus bienfaisantes, et vous Trônes des Principautés, vous saintes armées, vous Puissances, Empires du Ciel, vous Chérubin ardent, et vous Séraphin, nés du Verbe, dites si jamais un tel sentiment de joie vous a envahis comme au moment où vous vîtes l'assemblée de la Mère du Tout-Puissant éternel. Elle est la Reine, puissante au ciel, sur terre et sur mer, dont tous les esprits et tous les hommes glorifient et révèrent à juste titre la majesté.

Vos, Michael, Gabriel, Raphael testamur
ad aures illius, ut castas fundetis vota precesque
pro sacro Imperio, pro Caesare Maximiliano.
Det Virgo omnipotens hostes superare
malignos; restituat populis pacem
terrisque salutem.
Hoc tibi devota carmen Georgius arte ordinat Augusti
Cantor Rectorque Capellae.
Austriacae praesul regionis, sedulus omni,
se in tua commendat studio pia gaudia mater.
Praecipuum tamen est Illi
quo assumpta fuisti,
quo tu pulchra ut luna micas electa es,
et ut sol.

C'est vous que nous invoquons, Michel, Gabriel et Raphaël, pour glisser dans ses chastes oreilles nos prières et nos suppliques pour le saint Empire et pour l'Empereur Maximilien. Que la Vierge toute-puissante lui accorde de vaincre ses cruels ennemis, et de ramener la paix parmi les nations et la sécurité dans le pays. Avec talent et foi, Georgius, Préchantre et Kapellmeister de l'Empereur, répète cette hymne pour vous. Le Protecteur de l'Autriche, diligent en toutes choses, se recommande avec ferveur à tes suaves joies, Mère. La place la plus haute, cependant, revient à celui par qui tu fus enlevée et à travers qui tu brilles, belle comme la lune, aussi parfaite que le soleil.

Tenor Cantus firmus
Virgo prudentissima, quo progrederis,
quasi aurora valde rutilans? Filia Sion.

Vierge très sage, où vas-tu,
aussi brillante que l'aurore? Fille de Sion!

Tota formosa et suavis es:
pulchra ut luna, electa ut sol.

Tu es toute belle et douce,
belle comme la lune, aussi parfaite que le soleil.

ES WÜRDE zu weit gehen, zu behaupten, daß Heinrich Isaac (um 1450–1517) ein zu Unrecht vernachlässigter Komponist ist; doch sein Ruf befindet sich nach wie vor in dem Schwebezustand, in dem so viele führende Gestalten der Renaissance-Zeit befangen sind. Er wird wohl etwas häufiger aufgeführt als Philippe de Monte (1521–1603) und etwas seltener als Cristóbal de Morales (um 1500–1553); aber in der Gesellschaft der wenigen, die zu ihren Lebzeiten zu den allerbesten zählten, muß sich Isaac beim modernen Publikum erst noch bewähren. Niemand würde ihn nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge in einem Atem mit seinem Zeitgenossen und niederländischen Landsmann Josquin des Prés (um 1440–1521) nennen, und doch wurden ihre Leistungen Anfang des 16. Jahrhunderts gleich hoch eingeschätzt: sie wurden für die beiden überragenden Komponisten in Europa gehalten.

Wenn es allgemein üblich würde, Josquin und Isaac als komplementäres Paar zu betrachten, wie im Falle von Lassus und Palestrina oder Bach und Händel, könnte eine aufschlußreiche Verschiebung des Schwergewichts stattfinden. Josquin wäre nicht mehr der einzige der um 1500 aktiven Komponisten, dessen Werke in erschwinglichen Neuausgaben erhältlich sind; vielleicht würde die erste Isaac-Monographie geschrieben werden, um ihn aus dem exklusiven Revier der deutschsprachigen Forschung herauszubringen. Und die nächste Auflage des *New Grove Dictionary* würde ihm vielleicht mehr Platz einräumen als die wenigen Spalten, die es ihm momentan zugesteht. Doch am wertvollsten wäre ein Vergleich des Stils dieser beiden Genies, aus dem sich eine solidere Grundlage ableiten ließe, auf der sich ihr Werk beurteilen läßt. So teilt uns etwa die Tatsache, daß Josquin sich selbst in Musik zu festlichen Anlässen im allgemeinen an den vierstimmigen Satz hält, etwas Bedeutendes über seine Einstellung zur Komposition mit, während Isaac die großzügigere Arbeit mit fünf oder sechs Stimmen bevorzugte. Der größte Teil der Musik in der vorliegenden Aufnahme ist für sechs Stimmen. Wegen seiner Vorliebe für einen intimeren Klang setzte Josquin seine kontrapunktischen Linien oft aus kurzen Motiven zusammen, die er gegeneinander ausspielen konnte. Isaac andererseits vertraute mehr auf den reinen Klang und schrieb daher längere melodische Bögen als Josquin – Melodien, die im Fluß der Polyphonie weniger eng miteinander verwoben sind. Nirgends tritt

dies deutlicher zu Tage als im außerordentlich schönen „Gratias agimus“ (Track 5) im Gloria der *Missa De Apostolis*. Die vorliegende Sammlung von geistlicher Musik Isaacs stellt also einen ersten Versuch dar, die besondere Klangwelt eines der größten Meister des Chorklangs zu eröffnen.

Ein Vergleich zwischen Josquin und Isaac bietet sich ohnehin an, da beide Mitte des 15. Jahrhunderts in den Niederlanden geboren wurden und einen Großteil ihrer frühen Laufbahn in Italien verbrachten. Isaac kam spätestens 1485 nach Florenz und trat in den Dienst von Lorenzo de’ Medici. 1497 trat er als Hofkomponist Kaiser Maximilians I. in Wien seinen einzigen anderen langwährenden, bedeutenden Posten an, damals möglicherweise eine der ruhmreichsten Stellen für einen Musiker. Den Rest seines Lebens verbrachte er abwechselnd in Wien und Florenz, das er in späteren Jahren bevorzugte und wo er auch starb, trat jedoch offiziell nie aus den Diensten Maximilians aus.

Isaacs sechsstimmige *Missa De Apostolis* basiert auf einer Auswahl gregorianischer Gesänge aus dem Repertoire für das Fest der Apostel. Es fällt unmittelbar auf, daß die Musik einer Anzahl der ungewöhnlichen und konservativen liturgischen Praktiken folgt, die um 1500, als diese Messe geschrieben wurde, in Deutschland und Österreich gängig waren. Insbesondere wurde vom Komponisten erwartet, daß er die Messe abwechselnd choraliter und polyphon setzte, Abschnitt für Abschnitt und in jedem Satz. Dadurch wird das Kyrie etwa zu einer vollständigen neunteiligen Invokation. Die gregorianische Choralmelodie wird direkt aus den monophonen Strophen in die Polyphonie übernommen und erscheint zu verschiedenen Zeiten in allen Stimmen als verzierter *Cantus firmus*. Leider läßt sich diese Praxis im Gloria nicht durchhalten, denn wir konnten die Choralmelodie, die als Vorlage für Isaacs Musik diente, nicht wiederentdecken, und mußten sie durch einen anderen Choral im gleichen Modus ersetzen. Außerdem wurde das Credo nicht vertont, da es damals gewöhnlich nicht in die polyphone Vertonung des Meß-ordinariums aufgenommen wurde. Isaac hinterließ eine große Anzahl separater polyphoner Credo-Sätze, die wohl in zeitgenössischen Gottesdiensten verwendet wurden, aber darunter war keiner zu finden, der zu dieser besonderen Choralmelodie und dieser Stimmverteilung paßte. Obwohl seine polyphonen Abschnitte ständig von

unverziertem Choral unterbrochen werden, gelang es Isaac, die Texte in großartigem Format zu vertonen. Diese gemächlich breite Wirkung ist eine seiner wertvollsten künstlerischen Errungenschaften.

Dies wird weiter durch die beiden Staatsmotetten illustriert, die für die übrigen Werke dieser Aufnahme den Rahmen abgeben. *Optime pastor* und *Virgo prudentissima* besitzen eine Erhabenheit, der kein anderer Komponist der Renaissance gleichkommt. Ihre großzügigen Dimensionen werden einerseits durch die weite Lage der Stimmen erzielt und andererseits durch Isaacs Gewohnheit, die Choralstimmen für besondere Momente aufzusparen, ähnlich wie Händel später in seinen *Coronation Anthems* den Gebrauch von Trompeten und Pauken rationierte. Wann immer die Choralstimmen (im sechsstimmigen Satz immer die beiden Mittelstimmen) einsetzen, dann mit einer solchen Feierlichkeit, daß alle sie umgebende Aktivität verstummt, und sobald sie wieder schweigen, setzen die vier umliegenden Stimmen sofort wieder zu bewegterer Musik an. Durch das Alternieren dieser beiden Satztechniken gelang Isaac mit unwiderstehlichem Schwung die Steigerung auf die letzte Äußerung der gregorianischen Choralmelodie hin.

Optime pastor wurde zur Feier des Treffens von Kardinal Lang, dem Kanzler Maximilians I., und dem neugewählten Papst Leo X. im Dezember 1513 geschrieben. Dieses war für Isaac von besonderer Bedeutung, denn Leo war Giovanni de' Medici, der Sohn seines früheren Arbeitgebers Lorenzo des Prächtigen und einst Isaacs Schüler. Dieses erste Treffen von Papst und Kanzler war ein höchst bedeutendes politisches Ereignis, das sowohl Isaac als auch den unbekannten Textdichter dieses Stückes zu allen möglichen direkten und versteckten Anspielungen anregte. Die Worte, in Hexametern, enthalten gewitzte Anspielungen: Der „Arzt" im zweiten Vers leitet sich über den Umweg des lateinischen „medicus" von „Medici" ab; die „Königin der Vögel" später im ersten Teil bezieht sich auf den Adler im kaiserlichen Wappen; der „König der Tiere" ist ein Wortspiel für den Löwen – oder Leo, den Namen des Papstes. Der Textdichter schmuggelt sogar eine Anspielung auf eine der Hauptangelegenheiten in Maximilians Außenpolitik ein: Krieg gegen die Türken. Isaac seinerseits machte sich an die doppelt eindrucksvolle Aufgabe, seine Polyphonie auf zwei verschiedenen Choralgesängen aufzubauen, die gleichzeitig aufgestellt

werden und jeweils einen dem Anlaß angemessenen Text tragen, nämlich *Da pacem* und *Sacerdos et pontifex*. Die Choralgesänge werden in beiden Teilen der Motette jeweils vollständig gesungen, wenn auch wie üblich im zweiten Teil in Diminution. Beide Teile schließen mit den gleichen Worten und ähnlicher Musik, wobei die zweite Äußerung sich herrlich in besonders abstrakte „Modell-Musik" ausweitet – ein Rückgriff Isaacs auf seine flämische Ausbildung.

Tota pulchra es und *Regina caeli laetare* sind marianische Motetten, die sich aus Antiphonalgesängen ableiten, während *Resurrexi et adhuc tecum sum* eine Vertonung des Introitus der Ostermesse darstellt. Alle drei basieren auf Gregorianik, und in allen drei Motetten verteilte Isaac diese Choralmelodien willkürlich auf die unterschiedlichen Stimmen, aber immer in etwas längeren Notenwerten als denen der sie umgebenden Polyphonie, so daß ein scharfes Ohr sie heraushören kann. In *Regina caeli laetare* und *Resurrexi et adhuc tecum sum* beeinflußt die Melodieführung des Chorals außerdem hörbar die freie Imitation, mit der die anderen Stimmen beginnen, besonders im dritten und vierten Teil von *Regina caeli laetare*. In *Tota pulchra es*, einer überragenden Leistung, wird die Technik komplizierter. Im ersten Teil führen Sopran- und Tenorstimmen einen engen, fast kanonisch gehaltenen Dialog, aber im zweiten bricht diese Verbindung zusammen und wird durch eine freiere Struktur ersetzt. Die verzückten Momente des Schweigens am Ende des Satzes werden am Anfang des zweiten Abschnittes durch eine fast rezitativische Stimmführung ausgeglichen; die *Altitonans*-Stimme, die in der vorliegenden Aufnahme von einem hohen Tenor gesungen wird, führt delikate Schnörkel und Verzierungen aus und wird durch den mit langgehaltenen Noten harmonisierten Choral in den sie umgebenden Stimmen gestützt.

Virgo prudentissima wurde wahrscheinlich um 1507 komponiert, als Maximilian I. seine Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches plante. Der Choral *Virgo prudentissima* ist die Antiphon zum Magnificat der ersten Vesper an Mariä Himmelfahrt. Der Text der Motette stammt von dem Humanisten Vadian und begründet sich auf die Hoffnung, daß die Heilige Jungfrau nach der Fürsprache der drei Erzengel gnädig auf Maximilian herabblicken möge. Der im Text erwähnte „Georgius" ist Jurij (Georg) Slatkonja, der Kapellmeister Maximilians und spätere

Bischof von Wien. Wie in *Optime pastor* grenzt Isaac die Abschnitte mit und ohne *Cantus firmus* stilistisch klar voneinander ab, doch ist der Kontrast hier noch deutlicher. Die Bicinien sind länger und lebhafter; die Abschnitte in langen Notenwerten massiver, denn sie bewegen sich langsamer. Die Schlußsteigerung ist charakteristisch eindrucksvoll und wird von einem weiteren abstrakten musikalischen Muster gekrönt: einem Spiel mit den Solmisationssilben für die letzten Worte des Textes „ut sol“ („wie die Sonne“), denen (untransponiert) die Noten C und G entsprechen.

© 1991 Peter Phillips

Übersetzung: Renate Maria Wendel

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison ymas.	Herr erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.	Ehre sei Gott in der Höhe. Und auf Erden Friede den Menschen, die guten Willens sind. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich. Wir danken dir für deine große Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott, allmächtiger Vater! Herr, Eingeborener Sohn, Jesu Christus! Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters! Der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser! Der du trägst die Sünde der Welt, nimm unser Flehen gnädig auf! Der du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus! Mit dem Heiligen Geiste in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Amen.
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.	Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der Heerscharen. Himmel und Erde sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Osanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Osanna in der Höhe.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.	Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, Gib uns den Frieden.

Optime pastor

Optime divino date munere pastor ovili,
Tandem qui laceri medicus gregis ulcera sanes,
Sis felix pecori et nobis tuque ipse beatus.
Sit totum pacare gregem tibi cura perennis;
Reddatur pax alma tuis pax aurea saeptis,
Et tua, qua polles, tam blando fistula cantu
Foedere cornipetas concordi vinciat agnos.
Reginam volucrum regi tibi iunge ferarum,
Reddatur vobis ut abactis vestra Chimaeris.
Postmodo concordes generosi pectoris iras
In Turcas animate, lupos et monstra Canopi.
Nulla gregi quadrupes, volucrisve inimica resistet,
Dum videant aquilamque ducem verumque leonem,
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.

Vobis religio parque est reverentia recti.
Vis animi et pietas clementiaque insita vobis.
Par mundi imperium et gladius debetur utrique.
Vera ergo auspiciis vigeat sapientia vestris
Floreat et sanctis cum moribus inclita virtus;
Sit suus ingenuis honor artibus et sua merces.
Tum Medico exsultent colles et pascua plaudant
Pontifici et tanto laetetur Caesare mundus.
Haec pia Caesarei cantores vota frequentant.
Amen.

Tenor I Cantus firmus
Da pacem Domine in diebus nostris:
quia non est alius qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Tenor II Cantus firmus
Sacerdos et pontifex et virtutum artifex,
bonus pastor in populo.
Sic placuisti Domino.

Bester Hirte, der du der Herde vom Himmel geschenkt wurdest, du Arzt, der du endlich die Wunden deiner Herde heilen wirst, bringe deinen Schafen und uns Heil und sei selbst gesegnet. Sorge beständig für den Frieden deiner ganzen Herde; gib deinem Land deinen holden, den goldenen Frieden zurück, und mit dem schmeichelnden Gesang deiner Flöte, der deine Stärke ist, schließe deine streitenden Lämmer im Bund der Einigkeit zusammen. Vereinige die Königin der Vögel im Bund mit dir, dem König der Tiere, um nach der Vertreibung der Chimären das Eure wiederzugewinnen. In eurer edlen Brust sollt ihr dann den vereinten Zorn gegen die Türken, die Wölfe und Monster von Canopus, anfachen. Weder Tier noch feindlicher Vogel sollen sich der Herde widersetzen, wenn sie den Adler als ihren Leiter sehen, und den wahren Löwen. Diesen frommen Lobgesang lassen die kaiserlichen Sänger wiederholt erschallen.

Religion und die Achtung des Rechten sind gleich stark in euch. Ihr seid erfüllt von Stärke des Geistes, Frömmigkeit und Milde. Beide verdient ihr in gleichem Maße die Herrschaft in der Welt und das Schwert. Eure Macht soll daher mit wahrer Weisheit erfüllt sein und rühmliche Tugend durch heilige Sitten erblühen. Mögen die edlen Künste die Ehre und den Lohn empfangen, die ihnen gebühren. Dann sollen die Hügel sich an diesem Arzt erfreuen, und die Weiden den Papst lobpreisen, und die Welt sich an einem solchen Kaiser freuen. Diesen frommen Lobgesang lassen die kaiserlichen Sänger wiederholt erschallen. Amen.

Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen:
Denn kein anderer ficht für uns
Außer dir, unser Gott.

Priester und Papst und Urheber der Tugend,
Guter Hirte inmitten des Volkes.
So hast du dem Herrn gefallen.

Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te;
favus distillans labia tua;
mel et lac sub lingua tua;
odor unguentorum tuorum super omnia aromata:
iam enim hiems transiit, imber abiit et recessit:
Flores apparuerunt;
vineae florentes odorem dederunt,
et vox turturis audita est in terra nostra:
surge, propera, amica mea:
veni de Libano, veni, coronaberis.

Du bist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir:
Deine Lippen tropfen süß wie Honigwaben;
Honig und Milch sind unter deiner Zunge;
der Duft deiner Salböle ist besser als alle Gewürze;
jetzt ist der Winter schon vorüber, der Regen vorbei und vergangen:
Blüten sind erschienen;
die blühenden Weingärten verströmen ihren Duft,
und die Stimme der Turteltaube ist in unserem Land zu hören:
Erhebe dich, eile, meine Freundin.
Komme vom Libanon, komme und du sollst gekrönt werden.

Regina caeli laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Freue dich, o Himmelskönigin, alleluja:
Denn der, den zu gebären du würdig befunden wurdest, alleluja,
ist auferstanden, wie er verkündete, alleluja.
Bete für uns zu Gott, alleluja.

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

Ich bin auferstanden und bin noch immer bei dir, alleluja.
Du hast deine Hand über mir ausgestreckt, alleluja.
Wunderbar ist dein Wissen, alleluja.

Domine probasti me et cognovisti me.
Tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Herr, du hast mich erforscht und gekannt.
Sitze ich oder stehe auf, so weißt du es.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Wie es war am Anfang und jetzt
und immerdar in alle Ewigkeit. Amen.

Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia:
posuisti super me manum tuam, alleluia:
mirabilis facta est scientia tua, alleluia.

Ich bin auferstanden und bin noch immer bei dir, alleluja.
Du hast deine Hand über mir ausgestreckt, alleluja.
Wunderbar ist dein Wissen, alleluja.

Virgo prudentissima, quae pia gaudia mundo attulit,
ut sphaeras omnes transcendit
et astra sub nitidis pedibus radiis,
et luce chorusca liquit,
et ordinibus iam circumsepta novenis
ter tribus atque ierarchiis excepta.

Als die weiseste Jungfrau, die der Welt selige Freude brachte,
über alle Sphären und über die leuchtenden Sterne
unter ihren hellen Füßen hinausstieg
und in gleißendem Licht verschmolz,
wurde sie von den neun Ständen umringt
und in die neun Hierarchien aufgenommen.

Supremi ante Dei faciem steterat, patrona reorum.
Dicite qui colitis splendentia culmina Olimpi:
Spirituum proceres, Archangeli et Angeli
et alme Virtutesque Throni vos Principum,
et agmina sancta, vosque Potestates,
et tu Dominatio caeli flammantes Cherubin,
verbo Seraphinque creati,
an vos laetitiae tantus perfuderit unquam sensus,
ut aeterni Matrem vidisse tonantis consessum.
Caelo, terraque, marique potentem Reginam,
cuius numen modo spiritus omnis
et genus humanum merito veneratur adorat.

Die Beschützerin der Sünder stand vor dem Angesicht des
höchsten Gottes. Sprecht, die ihr in der Herrlichkeit des
höchsten Himmels wohnt: Erste unter den Seligen, Engel und
Erzengel, holde Tugenden, ihr Throne von Prinzen,
ihr, heilige Heerscharen, ihr Mächte, und ihr, himmlische
Gefilde, flammende Cherubim, und ihr, Seraphim, die ihr aus
dem Wort geschaffen, sagt, ob ihr je von einem solchen Gefühl
der Freude erfüllt wurdet, wie beim Anblick der Versammlung
für die Mutter des ewigen, allmächtigen Gottes.
Sie ist die mächtige Königin des Himmels, der Erde und des
Meeres, deren Gottheit jeder Geist und jeder Mensch
zu Recht preist und verehrt.

Vos, Michael, Gabriel, Raphael testamur
ad aures illius, ut castas fundetis vota precesque
pro sacro Imperio, pro Caesare Maximiliano.
Det Virgo omnipotens hostes superare
malignos; restituat populis pacem
terrisque salutem.
Hoc tibi devota carmen Georgius arte ordinat Augusti
Cantor Rectorque Capellae.
Austriacae praesul regionis, sedulus omni,
se in tua commendat studio pia gaudia mater.
Praecipuum tamen est Illi
quo assumpta fuisti,
quo tu pulchra ut luna micas electa es,
et ut sol.

Euch, Michael, Gabriel und Raphael, rufen wir an,
unsere Bitten und Gebete für das heilige Reich und für den
Kaiser Maximilian in ihre keuschen Ohren zu ergießen.
Möge die allmächtige Jungfrau bewirken,
daß er seine bösen Feinde überwinden und den Frieden für
die Völker und Wohlfahrt für das Land wiederherstellen möge.
Mit hingebungsvoller Kunst probt Georgius, der kaiserliche
Kantor und Kapellmeister, diesen Gesang für dich.
Österreichs Beschützer, in allen Dingen beflissen,
empfielt sich ergeben deiner sanften Freude, Mutter.
Der höchste Platz jedoch gehört ihm,
durch den du aufgefahren bist,
durch den du strahlst, schön wie der Mond,
und auserlesen bist wie die Sonne.

Tenor Cantus firmus
Virgo prudentissima, quo progrederis,
quasi aurora valde rutilans? Filia Sion.

Weiseste Jungfrau, wohin gehst du
im prächtigen Glanz der Morgenröte? Tochter Sion!

Tota formosa et suavis es:
pulchra ut luna, electa ut sol.

Vollkommen schön bist du und lieblich:
Schön wie der Mond, auserlesen wie die Sonne.